

Prólogo. El camino de la heroína VIII. Tomo 2

Gabriel Los Santos (*)

Tomás Stiegwardt (**)

Resumen: La periferia aparece como un territorio vivo que la hegemonía intentó silenciar durante siglos. El volumen VIII surge de la necesidad de escuchar esas voces desplazadas y desobedientes. Retoma los cuestionamientos de los volúmenes anteriores, pero ahora profundiza en la descolonización narrativa. No basta con desmontar arquetipos: es necesario desarmar las estructuras que legitiman la desigualdad. La periferia se entiende como un posicionamiento político más que geográfico. Allí habitan identidades, cuerpos y lenguas que no encajan en la matriz dominante. Las narrativas periféricas no buscan reemplazar un centro, sino cuestionar su existencia. Cada texto del volumen invita a mirar desde otro lugar y a escuchar lo callado. Las tecnologías emergentes pueden ser herramientas de emancipación o de opresión. Toda narrativa que nace en la periferia es un acto de resistencia y, por eso mismo, un gesto heroico.

Palabras clave: periferia – descolonización – disidencia – narrativa – resistencia

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 20 y 21]

(*) (**) Ver CV de Gabriel de los Santos y Tomás Stiegwardt en página 21

El camino de la heroína VIII: historias de la periferia. Narrativas disidentes y antihegemónicas para la descolonización heteronormativa y patriarcal.

El presente número (341) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “El camino de la heroína VIII: las tecnologías emergentes” se inscribe en la Línea de Investigación (23) El camino de la Heroína: Narrativa, Género, Diversidad e Imaginario Social, dirigida por Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt, del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo (Argentina).

La periferia siempre estuvo ahí, latiendo como un territorio incómodo para los discursos dominantes, como un filo agudo que no se deja domesticar. Durante siglos fue silenciada, reducida a un margen sin voz, a un espacio que debía observar sin intervenir, aceptar sin cuestionar, sobrevivir sin narrarse. Este octavo volumen nace precisamente de ese borde: de la necesidad urgente de escuchar las historias que no fueron autorizadas, de iluminar los relatos que quedaron fuera del canon, de abrir paso a las voces que la hegemonía intentó disciplinar, corregir o borrar.

Si en los primeros volúmenes de *El camino de la heroína* nos propusimos revisar los arquetipos, desmontar la heroicidad patriarcal y abrir la puerta a nuevas formas de mirar lo femenino, lo diverso, hoy el desafío se expande hacia un territorio aún más complejo: la descolonización de las narrativas. Porque no basta con cuestionar el modelo heroico tradicional; es necesario también desmontar las estructuras que lo sostienen, los sistemas que lo legitiman, las lógicas que lo reproducen. Y esas estructuras —heteronormativas, patriarcales, centro hegemónicas, binarias— siguen operando con fuerza en los relatos que consumimos, producimos y enseñamos.

La periferia, entonces, no es un lugar geográfico sino un posicionamiento político. Es el espacio donde habitan las identidades disidentes, los cuerpos que no encajan, las memorias que no fueron escritas, las lenguas que no fueron autorizadas, las subjetividades que no se ajustan a la norma. Es el territorio donde se gestan las narrativas que incomodan, que interrumpen, que desobedecen. Y es allí donde este libro decide situarse: en el borde fértil donde lo diverso se vuelve potencia y lo disidente se vuelve método.

Como en los textos anteriores, partimos de una premisa que atraviesa todo el proyecto: el relato también construye el mundo. Y si el mundo que habitamos continúa reproduciendo desigualdades, violencias y exclusiones, es porque los relatos que lo sostienen siguen respondiendo a una matriz hegemónica que se resiste a transformarse. Por eso, este volumen propone un gesto radical: descentrar la mirada, desplazar el foco, romper la linealidad del discurso dominante para permitir que emerjan otras formas de narrar, de sentir, de pensar y de existir.

Las historias de la periferia no buscan reemplazar un centro por otro. No pretenden erigirse como un nuevo canon ni reclamar un lugar de privilegio. Su fuerza reside precisamente en su capacidad de cuestionar la idea misma de centro, de dinamitar la noción de universalidad, de abrir grietas por donde pueda filtrarse la multiplicidad. Son relatos que no piden permiso, que no se justifican, que no se adaptan: se afirman. Y en esa afirmación encuentran su potencia política.

Este volumen reúne investigaciones, análisis y reflexiones que dialogan con narrativas disidentes en todas sus formas: audiovisuales, literarias, performáticas, digitales, comunitarias. Cada texto es una invitación a pensar desde otro lugar, a escuchar lo que no suele escucharse, a mirar lo que fue invisibilizado, a reconocer que la heroicidad también puede

nacer en los márgenes, en los cuerpos vulnerados, en las identidades que resisten, en las comunidades que inventan modos alternativos de existir.

Si en *El camino de la heroína VII* nos adentrábamos en las tecnologías emergentes y su impacto en la construcción de subjetividades, hoy damos un paso más: exploramos cómo esas mismas tecnologías pueden ser herramientas de emancipación o dispositivos de opresión; cómo pueden amplificar voces periféricas o reforzar silencios históricos; cómo pueden abrir mundos o clausurarlos. La pregunta que atraviesa este volumen es simple y a la vez profunda: ¿quién tiene derecho a narrar?

La respuesta, como siempre, no es única. Pero este libro apuesta por una certeza ideológica: toda narrativa que nace en la periferia es un acto de resistencia. Y cada acto de resistencia es, en sí mismo, un gesto heroico.

Este octavo volumen es, entonces, una invitación a caminar hacia los bordes, a escuchar lo que allí se dice, a dejar que esas voces transformen nuestra manera de pensar la narrativa, la identidad y la sociedad. La descolonización no es un destino, sino un proceso; no es una teoría, sino una práctica; no es un discurso, sino un modo de habitar el mundo. Y en ese habitar, la heroína —plural, disidente, periférica— sigue abriendo caminos.

Los contenidos de género, diversidad y disidencia están presentes en todos los estamentos de la sociedad mundial desde hace muchos años. Pero en las últimas décadas han tomado una fuerza arrolladora de la mano de los movimientos feministas, los diferentes tipos de colectivos de orientación e identidad sexual englobados en la sigla LGBTQIA+, y por supuesto, por los distintos movimientos que buscan equidad y justicia desde perspectivas étnicas históricamente oprimidas, relegadas y discriminadas. Todo este devenir social tiene su reflejo en el ámbito de las narrativas múltiples.

El espíritu internacionalista de esta línea de investigación sigue presente en este octavo volumen, ya que seguimos contando con la Alianza Académica para la Investigación y la Publicación, de la prestigiosa Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC) de Santiago de Chile, a través de la Facultad de Comunicaciones y como coeditor esta casa de estudios colabora con nosotros el académico Rubén Dittus.

Esta nueva edición sigue contando con académicos de alto nivel pertenecientes a diferentes casas de estudios de América Latina y España. En nuestro volumen se hace hincapié en la integración de las diferentes miradas que reinterpretan la realidad, tomando distancia del pensamiento hegemónico, patriarcal, heteronormativo y eurocéntrico, y creando un nuevo camino desde el territorio de la narrativa.

Nuestra intención es establecer nuevas propuestas de roles atravesados por cuestiones de género y diversidad las cuales abran la posibilidad de conformar una sociedad múltiple, cuyos atributos más destacados sean, no sólo el respeto y la inclusividad, sino también la

igualdad de derechos.

Esta iniciativa nació de la perspectiva de dos artistas y catedráticos de Argentina, Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt, quienes a través de la creación dentro de sus obras, de personajes protagónicos femeninos, audaces, independientes e irreverentes con sus caracteres únicos y transgresores, proponen el abordaje de temáticas de: género, diversidad, violencia en los vínculos y disidencia, desde el advenimiento de un nuevo arquetipo narrativo, en donde la flexibilidad, la amplitud y la universalidad en la particularidad buscan trascender las limitaciones impuestas por los modelos anteriores y romper los cánones establecidos.

Finalmente, este proyecto se materializó con la publicación del primer volumen *El camino de la heroína: el arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma*, una primera aventura editorial la cual fue posible gracias al Acuerdo de Cooperación Académica celebrado entre la Universidad de Palermo (Argentina) y Columbia College Chicago (EE. UU.), siendo las co-editoras de Columbia College Chicago Gabriela Díaz de Sabatés y Carolina Posse Emiliani. El segundo volumen *El camino de la heroína: género, narrativa y diversidad*, contó con la coordinación en EE. UU. de Gabriela Díaz de Sabatés y Marcelo Sabatés, en Argentina continuó de la mano de Gabriel Los Santos y Tomás Stiegwardt de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, pero esta edición contó con el apoyo del Consulado Argentino en Chicago a través de la Cónsul General Beatriz Vivas. Nuestro tercer volumen *El camino de la heroína: hacia un nuevo tejido conceptual en el infinito telar narrativo de la red*, posee textos de muchos países de América, e incluye producciones académicas de instituciones europeas. El cuarto volumen *El camino de la heroína: narrativas diversas en la post pandemia*, reflexiona sobre los cambios producidos en la construcción de relatos diversos en un mundo altamente digitalizado e hiperconectado, que comienza a aventurarse nuevamente, al encuentro cara a cara, al ritual de reunirse a contar historias. En el quinto volumen, *El camino de la heroína en las fronteras de la hipermedia*, los trabajos abordaron temáticas de género, etnicidad, diversidad, violencia, racismo, marginalidad, autoritarismo y patriarcado entre otros, dando cuenta de la necesidad de conformar un nuevo arquetipo narrativo en donde la diversidad, la flexibilidad y la amplitud de criterio presentan una universalidad sin hegemonías que busca trascender los límites reales y virtuales, impuestos por modelos anteriores. En el sexto volumen, *El camino de la heroína VI: la construcción social de nuevas narrativas*, indagamos en los reflejos narrativos que nos devuelve la actualidad en virtud de la interacción ficción – realidad, realidad – ficción como retroalimentación en constante movimiento. Un relato transversal dinámico, violento y avasallador que nos cuestiona permanentemente. En el séptimo libro, *El Camino de la heroína y las tecnologías emergentes*, presentamos la idea matriz de nuestra línea de investigación sobre narrativa, género y diversidad e imaginario social, buscando generar un diálogo abierto en un universo en extremo cambiante como son los entornos digitales en la Era de la Inteligencia Artificial. Y, finalmente, estamos aquí en *El camino de la heroína VIII: historias de la periferia. Narrativas disidentes y antihegemónicas para la descolonización heteronormativa y patriarcal*.

El presente volumen lo editamos en dos tomos dada la cantidad y abundancia de los textos seleccionados. Cada uno de los ensayos presente en este libro ha sido producido con total libertad y bajo la sola consigna de ser parte de la temática y su recorte específico. Seguramente existen diferencias argumentales o de posición entre ellos, y bienvenidas sean todas ellas. La mirada desde la diversidad produce nuevos territorios narrativos, cuyos mapas son flexibles, abiertos y plurales.

Los textos de nuestro octavo volumen, Tomo II son los siguientes:

11. Correr o morir: Lola rennt (1998), de Tom Tykwer

Mónica V. F. Gruber (UP)

¿Qué le pedimos a un film como espectadores? ¿Que nos sorprenda? ¿Que nos entretenga? ¿Qué más? En 1998 se estrena *Corre, Lola, corre* (*Lola rennt*) dirigido por Tom Tykwer. Este film de origen alemán narra las aventuras de Lola, nuestra heroína, quien a través de sus elecciones debe resolver una situación de vida o muerte en el plazo de los próximos 20 minutos. Narrado de forma vertiginosa y al ritmo de un videoclip, *Corre, Lola, Corre* rompe con algunos parámetros de la narrativa audiovisual para proponer al espectador un viaje sin respiro. Pasado y futuro se despliegan ante nuestros ojos, augurando un abanico de posibilidades del cual resulta imposible desentenderse.

Nos proponemos en esta ocasión analizar este film multipremiado que no proviene de Hollywood pero que tiene todos los elementos necesarios para marcar un antes y un después. Asimismo, revisaremos las características de la heroína en este viaje acelerado en busca de todas las alternativas posibles, ya que nuestro objetivo es reflexionar acerca de las líneas hermenéuticas que animan *Corre, Lola, corre* en búsqueda de los elementos narrativos y estéticos que sientan las bases del multiverso avant la lettre.

12. Las masculinidades en las telenovelas vespertinas chilenas.

El caso de Televisión Nacional de Chile (2005 - 2010)

José Ignacio Mason y Agustín Martínez (UNIACC)

Este trabajo aborda el análisis del personaje y de las narrativas en *Nimona*, obra (cómic/animación) del artista N.D. Stevenson. El objetivo es abordar discursos, corporalidades y relaciones interpersonales que se perciben en las narrativas. Como metodología se utiliza el análisis cinematográfico, considerando: el personaje y su identidad, el desarrollo de la trama compuesta por metáforas y similitudes entre fantasía y realidad, y los discursos trans/no-binario de la película. Los resultados son favorables a la discusión sobre las identidades, sobre el autoinforme que construye el personaje y cómo se presenta en sus relaciones. Por lo tanto, se considera el lugar de discurso del creador del

personaje, y la forma en que el diseño de personajes y la narrativa visual pueden ser responsables y prospectivos, respetando la diversidad y la libertad, y entendiendo la pluralidad de identidades en todas las formas de existencia.

13. Del “tango es macho” al tango disidente: repertorios y performances del tango queer

Sofía Cecconi (UBA)

Este artículo analiza la emergencia del tango queer en el plano de la performance musical en Buenos Aires, explorando cómo las disidencias de género reconfiguran la tradición. Mediante una metodología cualitativa que combina etnografía digital, fuentes secundarias y análisis de materiales audiovisuales, se examinan en profundidad las propuestas estéticas de Walter Romero y Fifi Real. El trabajo indaga de qué manera estos artistas seleccionan sus repertorios y despliegan sus estrategias performáticas como formas de intervención política. Se concluye que estas apropiaciones disidentes no rompen con la herencia tanguera, sino que la tensionan y expanden desde dentro. Así, transforman un patrimonio históricamente patriarcal en un territorio plural que visibiliza nuevas sensibilidades y subjetividades sexo-genéricas.

14. Doble exclusión y resignificación de los discursos feministas en comunidades evangélicas

María Josefina Cabrera y Alejandra Riveros Martínez (UNIACC)

El artículo analiza cómo mujeres evangélicas chilenas incorporan, reinterpretan y negocian discursos feministas en el contexto de comunidades religiosas tradicionalmente patriarcales. A partir del concepto de “doble exclusión”, examina las tensiones que enfrentan estas mujeres tanto dentro de sus iglesias como frente a ciertos sectores del feminismo. La investigación se basa en 28 entrevistas semiestructuradas y siete conversaciones grupales realizadas a lideresas e integrantes de organizaciones evangélicas. Los resultados muestran que la relación con el feminismo no es de adhesión total ni de rechazo absoluto, sino de recepción negociada. Las participantes valoran especialmente la denuncia de la violencia de género y la crítica al patriarcado. Asimismo, reconocen desigualdades al interior de sus comunidades religiosas y promueven estrategias de transformación desde dentro. Sin embargo, mantienen reservas frente a temas como el aborto y ciertas discusiones sobre sexualidad. El estudio concluye que estas mujeres desarrollan formas de resistencia situada y resignificación cultural. De este modo, contribuye a comprender las complejas relaciones entre género, religión y feminismo en la sociedad contemporánea.

15. Narrativas disidentes: La diversidad dentro de la agenda universitaria

Daniela Java Balanovsky (UP)

El texto plantea que discriminación e inclusión son expresiones opuestas de una misma realidad: la diversidad. Señala que muchas actitudes discriminatorias permanecen ocultas bajo gestos aparentemente correctos. El objetivo del trabajo es medir el nivel de aceptación responsable de la diversidad en la cultura universitaria y analizar los valores humanos que la atraviesan. En Argentina, estos diagnósticos son comunes en niveles inicial, primario y medio, pero casi inexistentes en la educación superior. Esto abre interrogantes sobre por qué la andragogía no incorpora la diversidad como eje pedagógico. El estudio se apoya en la teoría de los valores humanos de Schwartz para comprender la relación entre apertura al cambio, auto-trascendencia y aceptación de la diversidad. Se explica que los valores pueden ser individuales o culturales y que la socialización facilita la internalización de valores dominantes. Algunas instituciones refuerzan modelos competitivos, mientras otras promueven valores cooperativos orientados al bienestar grupal. Finalmente, se sostiene que una inclusión educativa responsable requiere valores antihegemónicos que habiliten todas las narrativas, especialmente las voces disidentes y no normativas.

16. Las chicas quieren aprender algo: mujeres, Bauhaus y estereotipos de género

Georgina G. Gluzman (CONICET-UNSAM)

Este artículo examina las políticas de género de la Bauhaus y las experiencias de las mujeres dentro de la institución desde una perspectiva feminista de la historia del arte. Destaca la reputación única de la Bauhaus como fuerza pionera en el diseño moderno y la pedagogía, fundada por Walter Gropius en 1919 con un espíritu utópico tras la Primera Guerra Mundial. El ensayo subraya el papel crucial de las mujeres en los cambios sociales y económicos de la posguerra y la importancia del concepto de “nueva mujer” para comprender la cultura del período. Se basa en fuentes primarias como la revista Bauhaus e investigaciones académicas que reevalúan las contribuciones femeninas en la escuela.

17. Narrar para existir: experiencias comunitarias situadas en contextos periféricos de América Latina. El camino de la heroína en territorios de vida: narrativas decoloniales, género y gobernanza comunitaria

Cristina Amalia López (UP)

La investigación explora el camino de la heroína desde una narrativa alternativa, plural y situada. El trabajo cuestiona las matrices coloniales que continúan estructurando los modos de conocer, narrar y comunicar en América Latina, y a partir de experiencias vivas de descolonización de las lógicas heteronormativa y patriarcal, se analizan prácticas comunicacionales, culturales y turísticas que articulan memoria, afectividad, espiritualidad y sostenibilidad, en las comunidades de Cahuita, Chiapas, Oaxaca, Emberá Ipetí, y Guna

Yala. El estudio pone en valor las narrativas periféricas como espacios de producción de sentido, capaces de reconfigurar la comunicación social contemporánea, visibilizar liderazgos femeninos y disidentes, y abrir horizontes de transformación colectiva basados en el cuidado, la justicia epistémica y la participación comunitaria.

18. Hibridismos del cuerpo: narrativas antihegemónicas en la moda playa y la lencería

Laura Giovanna Oliveira Antunes (UEMG) e Ítalo José de Medeiros Dantas (UEMG)

Este artículo investiga cómo la moda puede funcionar como herramienta de cuestionamiento social a partir de la creación de piezas híbridas entre lencería y moda playa, denominadas “linquínis”. La investigación parte de la comprensión de que la distinción entre bikini y lencería no es únicamente funcional, sino que está sostenida por construcciones morales y simbólicas que regulan el cuerpo femenino. El estudio articula moda, semiótica y estudios de género para analizar el vestuario como un lenguaje capaz de producir sentidos, subjetividades y resistencias. Metodológicamente, se realizaron revisión bibliográfica, análisis imagético, investigación de tendencias y la aplicación de un cuestionario a cuarenta mujeres sobre percepciones relacionadas con el híbrido. Los resultados evidencian interés por piezas asociadas a la libertad, la innovación, la comodidad y la versatilidad, al mismo tiempo que revelan la persistencia de mecanismos de vigilancia moral sobre el cuerpo femenino. La colección “A Flor da Pele” materializa visualmente estas discusiones mediante looks que tensionan las fronteras entre lo íntimo y lo público. Se concluye que el “linquínis” opera como narrativa visual disidente y dispositivo de resistencia simbólica, reafirmando la moda como un campo de disputa política, cultural y estética.

Abstract: The periphery emerges as a living territory that hegemonic power has attempted to silence for centuries. Volume VIII arises from the need to listen to those displaced and disobedient voices. It revisits the questions posed in previous volumes, but now delves deeper into narrative decolonization. Dismantling archetypes is not enough: it is necessary to undo the structures that legitimize inequality. The periphery is understood as a political positioning rather than a geographical one. It is inhabited by identities, bodies, and languages that do not fit within the dominant matrix. Peripheral narratives do not seek to replace a center but to question its very existence. Each text in the volume invites us to look from elsewhere and to listen to what has been silenced. Emerging technologies can become tools of emancipation or instruments of oppression. Every narrative born in the periphery is an act of resistance and, for that very reason, a heroic gesture.

Keywords: periphery – decolonization – dissidence – narrative – resistance

Resumo: A periferia aparece como um território vivo que a hegemonia tentou silenciar durante séculos. O volume VIII surge da necessidade de escutar essas vozes deslocadas e desobedientes. Retoma os questionamentos dos volumes anteriores, mas agora aprofunda a descolonização narrativa. Não basta desmontar arquétipos: é necessário desarmar as estruturas que legitimam a desigualdade. A periferia é entendida como um posicionamento político mais do que geográfico. Ali habitam identidades, corpos e línguas que não se encaixam na matriz dominante. As narrativas periféricas não buscam substituir um centro, mas questionar a sua própria existência. Cada texto do volume convida a olhar desde outro lugar e a escutar o que foi silenciado. As tecnologias emergentes podem ser ferramentas de emancipação ou de opressão. Toda narrativa que nasce na periferia é um ato de resistência e, por isso mesmo, um gesto heroico.

Palavras chave: periferia – descolonização – dissidência – narrativa – resistência

Gabriel Los Santos: es académico, dramaturgo y cineasta. Licenciado en Enseñanza de las Artes Audiovisuales y Técnico Superior en Dirección Teatral. Estrena obras de teatro en España y Argentina. Gana Proteatro, Fondo Nacional de las Artes, Opera Prima de INCAA y recibe el apoyo Instituto Nacional de Teatro y Proteatro. Obtiene premios en Cuba y Argentina. Expone su material audiovisual en Columbia College de Chicago y en la University of Illinois at Urbana-Champaign (USA). Es Jurado en INCAA para “Concurso Federal de Desarrollo y Producción de Series Cortas”. Dicta Máster Class en diferentes Universidades sobre Narrativa Audiovisual y Teatral. Funda la productora Los Santos Films con la que produce cine, series y obras teatrales. Enseña Cine, Teatro y Pedagogía del Diseño. En la Universidad de Palermo, Gabriel es Director del Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Tomás Stiegwardt: cineasta, guionista, crítico de cine y jurado internacional, artista visual y ensayista académico. Docente titular en la Universidad de Palermo. Ganador de las becas Eliseo Subiela, Ibermedia, UP y del Fondo Nacional de las Artes. Con más de 30 premios en guion y dirección. Con su proyecto de animación Diablillos Estelares ha sido invitado por Dreamworks Animation Studios, L.A., USA. Fue invitado a disertar en UNIACC de Chile y la Creative Talent Network, L.A. USA. Escribe sobre creatividad, educación y cine y es invitado a dar charlas por Columbia College de Chicago y la Illinois University at Urbana-Champaign (USA). Su educación abarca: la Escuela Nacional de Bellas Artes, Realizador de cine y TV en la Escuela Profesional de Cine y la Licenciatura en Diseño de la Universidad de Palermo. Actualmente reside en la ciudad de Nueva York, en donde trabaja y enseña filmmaking en NYFA (New York Film Academy). Escribe críticas de cine para Peliplat y es jurado del Festival de Cine de Vancouver y del Festival de la Havana.